

西部高校 AIGC 赋能动画类课程体系与内容整体优化及教学研究

蒲鹏举, 时晓楠, 任晓丽, 马丁丁
陕西服装工程学院, 陕西 西安 712046

摘要： 人工智能生成内容 (AIGC) 技术迅速崛起, 对多个行业产生深远影响, 动画领域尤为突出。作为推动创新的核心技术, AIGC 不仅变革了传统的动画制作方式, 还为创意设计赋予了更高效和智能化的手段。西部高校长期在动画类课程体系上面临着资源不足和创新能力有限的困境, 而 AIGC 技术的引入为其提供了突破性发展的契机。合理引入 AIGC, 西部高校有望打破区域性局限, 培养具备未来动画产业所需技能的高素质人才, 优化教学内容、改革课程体系, 提升教学质量。

关键词： AIGC; 动画类课程; 课程体系优化; 教学研究; 西部高校

Research on the Overall Optimization And Content of AIGC Enabled Animation Curriculum in Western Universities

Pu Pengju, Shi Xiaonan, Ren Xiaoli, Ma Dingding
Shaanxi Fashion Engineering University, Xi'an, Shaanxi 712046

Abstract : The rapid rise of artificial intelligence generated content (AIGC) technology has had a profound impact on many industries, especially in the field of animation. As the core technology to promote innovation, AIGC not only changes the traditional way of animation production, but also gives creative design a more efficient and intelligent means. Western universities have long been faced with the dilemma of insufficient resources and limited innovation ability in the animation curriculum system, and the introduction of AIGC technology has provided an opportunity for its breakthrough development. With the reasonable introduction of AIGC, the western universities are expected to break the regional limitations, cultivate high-quality talents with the skills required by the future animation industry, optimize the teaching content, reform the curriculum system, and improve the teaching quality.

Keywords : AIGC; animation courses; curriculum system optimization; teaching research; western universities

引言

随着人工智能技术的不断突破, AIGC 已成为动画行业创新和生产的重要推动力。其在动画创作中引发的巨大变革, 使得传统动画制作流程、创作方式乃至跨学科融合的教育模式都发生了深刻变化。西部高校的动画类专业长期以来受制于区域资源有限、师资力量薄弱等问题, 在新技术浪潮面前亟需寻找突破口。AIGC 技术不仅为高校课程体系的改革提供了全新思路, 也为未来动画人才的培养开辟了广阔的空间。如何有效将 AIGC 技术融入课程设计, 探索创新的教学模式, 成为推动西部高校动画类课程迈向更高层次的关键课题。

一、AIGC 技术在动画领域的应用现状

AIGC 技术的崛起改变了动画行业的创作方式与生产流程, 它不仅让动画的制作效率提升, 也让创作者有了更多探索 and 创新的

可能性。传统动画制作往往依赖大量的人工投入, 尤其在前期设计、建模、渲染等环节, 需要耗费大量的时间与精力。而 AIGC 技术的加入, 能够在短时间内生成高质量的素材, 从而大幅度缩短生产周期, 并为创意人员提供了更多灵感与自由度。从创意阶

基金课题:

陕西服装工程学院特色本科课程建设项目: 主持《剧本与分镜设计》课程建设。立项号: 2024TSKC013;

陕西服装工程学院校级一流专业建设项目: 主持《数字媒体艺术》专业建设。立项号: 2023YLZY-4;

陕西服装工程学院品牌专业建设项目: 主持《数字媒体艺术》专业建设。立项号: 2024ZY003;

陕西省“十四五”教育科学规划 2022 年度课题: 主持《服务陕西文化产业发展的民办院校数字动漫人才培养策略研究》立项号: SGH22Y1535。

作者简介: 蒲鹏举 (1986.12-), 男, 汉族, 甘肃陇西人, 陕西服装工程学院教师, 副教授, 研究方向: 艺术传播与叙事、动画叙事与语言。

段到技术实现, AIGC 为动画赋予了全新的表达形式。无论是在角色生成、场景设计还是动画的动态呈现上, AI 能够根据设定的参数生成丰富的视觉效果, 这种技术大大拓宽了动画制作的边界。它让以往需要专门团队完成的工作现在可以通过 AI 模型来实现, 从而减少了人为错误的发生, 同时提升了作品的多样性和复杂度^[1]。

二、AIGC 技术对动画类课程内容的影 响

(一) 传统动画制作流程的变革

AIGC 技术的引入彻底颠覆了传统动画制作的流程, 它让烦琐、耗时的环节变得更加高效和自动化。过去, 动画制作流程从剧本创作、分镜绘制到场景设计和角色建模, 都需要大量的人工参与, 特别是在关键帧的绘制和场景的渲染过程中, 耗费了创作者极大的精力。如今, AIGC 技术大幅度简化了这些步骤, 自动生成的动画内容不仅能够提高制作效率, 还保证了视觉效果的一致性和高质量输出。在动画的设计阶段, AI 可以迅速生成高质量的分镜和角色概念图, 极大缩短了前期创作的时间。无论是简单的角色造型还是复杂的场景构建, AIGC 能够根据设定的风格与参数自动完成, 减少了人工手动调整的反复过程。这不仅节约了时间, 还让动画师可以更加专注于创意部分的构思和表达, 而不是被技术细节束缚。更深远的影响在于, AIGC 技术不仅仅是优化现有的制作流程, 它推动了全新的工作方式, 打破了传统分工的界限。动画创作从一个高度专业化的流程, 逐步转变为创意与技术融合的新模式。这样的变化不仅提升了生产效率, 还激发了创作者的想象力, 让他们在更短时间内完成更具创新性的作品^[2]。

(二) 新兴动画创作模式的探索

传统动画创作通常依赖于线性流程和分段化制作, 而 AIGC 的引入打破了这种局限, 提供了一种更具互动性和灵活性的创作方式。在这种模式下, 课程不再仅限于教授既定的技术技能, 而是鼓励学生在 AI 的支持下 进行实验和创新^[3]。新兴动画创作模式下, 学生可以利用 AI 工具进行实时反馈和快速迭代, 激发创作灵感的同时, 及时修正创作中的不足之处。这种互动式的学习环境, 不仅提升了学生对技术的应用能力, 也培养了他们的批判性思维和创造力。通过 AI 协助, 学生能够在短时间内体验到多种不同风格和技术的应用, 而不再被烦琐的技术环节所拘泥。在这里, 创意驱动成为动画制作的核心, AI 成为引导创意实现的得力助手。这也意味着课程内容需要更加注重跨领域的知识整合, 影视、游戏、艺术设计等多领域知识的融汇, 让学生能够在动画创作中, 有更宽广的视角和更多元的表达方式。这种模式的探索, 不仅为西部高校的动画类课程带来了新的生命力, 也为培养面向未来的动画人才提供了有力支持。

(三) 跨学科知识的融合

传统的动画创作往往专注于美术与技术之间的平衡, 而 AIGC 的发展则要求知识体系更加广泛。这种变化不仅丰富了课程内容, 也培养了学生多维度的思维能力和综合素养。跨学科融合使得学生在学习过程中不再只是关注动画制作的技法, 还需要具备

如计算机科学、人工智能算法、心理学甚至文化研究等领域的知识。这一融合推动着动画课程向互动设计、用户体验、叙事艺术等新兴领域扩展^[4]。例如, 理解 AI 算法背后的原理有助于学生更好地运用 AI 工具, 而心理学知识则能帮助他们在创作中更精准地把握观众的情感反应。在这种教育模式中, 教师的角色也发生了转变, 从单纯的技术指导者变为多学科背景的引导者, 帮助学生连接不同知识领域, 实现创造性的整合。课程设计方面, 更加注重项目式学习和跨学科合作, 通过实际项目让学生体验和 应用不同领域的知识。这不仅提升了学生在不同领域间切换的能力, 也鼓励他们突破传统学科界限, 创造出更具创新性的动画作品。这种跨学科知识的融合, 不仅为西部高校的动画教育带来了全新视角, 也为未来动画人才的培养提供了坚实基础。在这个过程中, 学生们不再是不同学科的被动接收者, 而是积极的知识整合者和创新者, 他们在掌握动画技术的同时, 更能够用全景视角去看待和打造作品, 为动画行业的未来发展注入新活力。

三、西部高校动画类课程体系与内容整体优化策略

(一) 构建以 AIGC 技术为核心的课程体系

AIGC 的迅猛发展为动画行业带来了全新的可能性, 因此, 课程体系的设计需要紧跟这一技术变革的步伐, 将 AI 生成内容的应用纳入核心课程内容, 从而让学生在 学习过程中掌握这些前沿工具。这样的课程体系首先要从基础理论到实践应用全面覆盖。基础课程应当引入人工智能算法、深度学习、自然语言处理等理论知识, 为学生理解 AIGC 的工作原理打下坚实的基础。这不仅能让学生在日后的实践中得心应手, 也有助于他们理解 AI 在创作过程中如何发挥作用。除了理论的灌输, 还需将编程语言与动画软件操作结合, 让学生掌握与 AIGC 系统的互动方式, 尤其是如何通过设定参数、优化数据, 创造符合艺术需求的动画作品。实践课程则应更加灵活多样。传统动画制作流程的教学可以融入 AI 辅助工具的应用, 模拟真实的动画制作场景^[5]。例如, 让学生通过使用 AI 工具生成动画场景、设计角色、自动调整帧数等, 体验 AI 加持下的高效创作。同时, 还应加入跨学科的项目式学习, 让学生在 实际项目中探索如何利用 AIGC 工具解决实际问题, 并鼓励他们创新性地将这些工具与其他领域的知识结合。通过这些实操, 学生将逐步形成自己的创作风格, 并具备在复杂环境下独立完成项目的能 力。此外, 课程设计要注重培养学生的批判性思维和创意思维。虽然 AIGC 在提高效率方面有着巨大优势, 但动画创作本质上依然是一个艺术性与技术性的平衡过程。学生不仅需要懂得如何使用 AI 工具, 更需要在使用这些工具时, 保持对艺术质量的严格要求, 以及对创意表达的探索和创新。西部高校在构建以 AIGC 技术为核心的课程体系时, 面对的是未来动画产业需求的变化。

(二) 开发 AIGC 技术应用的特色课程

面对 AIGC 技术的迅猛发展, 动画课程需要从传统的教学框架中跳脱出来, 创造具有针对性和创新性的课程模块。特色课程不仅仅是简单的技术介绍, 而是要在课程内容、教学方式以及学

生能力培养等方面实现全面优化。课程内容必须紧密围绕 AIGC 技术的应用场景展开。当前的动画制作流程中, AIGC 已经在角色设计、场景生成、动作捕捉等环节中展现了其独特优势。因此, 特色课程的设置应关注如何将这些先进工具融入到创作中去^[6]。例如, 开发 "AI 辅助动画制作" 模块, 让学生学会如何利用 AI 生成基础素材, 自动化复杂的动画任务。这种课程不仅能提升学生的制作效率, 还能让他们更关注创意本身, 而不是被烦琐的技术细节困住。而特色课程的开发, 不能仅限于技术层面的应用, 还应引导学生探索 AIGC 在动画叙事、风格设计、交互体验等方面的潜力。动画不仅是一种视觉艺术, 更是一种叙事手段。通过特色课程, 学生能够学会如何借助 AIGC 技术讲述更具吸引力的故事, 例如, 利用 AI 生成个性化的观众体验, 或通过算法设计更具互动性的叙事结构。在这个过程中, 学生不再是工具的被动使用者, 而是主动利用技术进行表达和创作的艺术家。另外, 特色课程还应在教学方式上做出大胆的调整。传统的课堂教学往往局限于教师的单向知识传授, 而 AIGC 技术应用的课程则更需要互动性和实践性。例如, 基于实际项目的教学模式将会在课程中占据更重要的地位。通过与行业合作、参与实际项目, 学生能够在真实的工作场景中应用 AIGC 技术。这不仅能让他们快速积累经验, 还能帮助他们在项目中找到个人的兴趣点和方向, 培养独立解决问题的能力^[7]。教师在这一过程中, 也不再是知识的 "单一提供者", 而是学生探索过程中的 "引导者"。在 AIGC 技术快速发展的背景下, 教师也需要不断学习和更新自身的知识储备, 与学生一起探索技术的新边界。通过师生互动、技术共享, 课程将变得更加灵活开放, 为学生提供更多的学习路径和创作机会。开发 AIGC 技术应用的特色课程, 是西部高校动画教育体系创新的核心部分。这类课程不仅让学生熟练掌握前沿技术, 更为他们提供了探索未知领域的机会^[8]。

(三) 加强师资队伍建设

如今, 教师不仅需要具备扎实的动画专业知识, 还必须熟练掌握新兴的 AI 技术, 并将其融入教学中, 这种转变对传统教育模

式提出了挑战, 也对教师的能力和素质提出了新的要求。高校应注重教师的二次培训和能力提升。考虑到大多数教师在早期的职业生涯中接受的培训以传统动画技术为主, 现在的教育环境需要他们更新自己的技术储备和知识体系。教师不仅需要参加定期的技术培训, 还应鼓励他们参加行业交流活动, 了解最新的行业动态和技术发展趋势。这些培训和交流活动能够帮助教师保持专业技能的最新性, 并为课堂带来新鲜和与时俱进的教学内容^[9]。同时, 高校也应注重教师的跨学科素养培养。AIGC 技术的应用不局限于动画制作本身, 涉及计算机科学、工程技术、数据分析等多个领域。推动师资队伍跨学科发展, 能够帮助教师在教授动画专业核心内容的同时, 引入多元视角和技术, 拓宽学生的知识面和思维深度。跨学科的合作教学模式, 不仅提高了课程质量, 还培养了学生的综合素养。引进具有行业背景和国际视野的人才, 也是推动师资队伍建设的有效策略。行业专家和国际化的教师团队能够为课程注入新的理念和实战经验, 提升课程的实践性和国际化水平。这种做法不但提升了教学内容的多样性, 还丰富了教师和学生的学术交流。高校需要为教师创造一个支持创新和科研的环境。通过设立研究项目和创新实验室, 鼓励教师参与 AIGC 技术与动画教学的前沿研究。这样的环境不仅激发了教师的创新潜力, 还让他们在教学过程中, 将最前沿的研究成果融入课程内容, 为学生提供真实的技术应用案例和创新实践^[10]。

四、结语

AIGC 技术赋能动画类课程体系的优化, 给西部高校提供了新的发展机遇与挑战。通过构建基于 AIGC 技术的课程体系, 开发特色课程, 并加强师资队伍的建设, 西部高校有望提升整体教学质量, 培养适应未来动画行业需求的复合型人才。尽管在技术融合与课程创新的过程中仍面临诸多实际困难, 但通过持续的教学研究与改革探索, 西部高校有能力在动画教育领域实现更具前瞻性的布局与突破。

参考文献

- [1] 王树义, 张庆薇, 张晋. AIGC 时代的科研工作流: 协同与 AI 赋能视角下的数字学术工具应用及其未来 [J]. 图书情报知识, 2023, 40(5): 28-38.
- [2] 俞俭, 杨斌. AIGC 赋能服装结构设计课程混合式教学模式改革 [J]. 西部皮革, 2023, 45(24): 144-146.
- [3] 祝智庭, 戴岭, 胡皎. AIGC 技术赋能高等教育数字化转型的新思路 [J]. 中国高教研究, 2023(6): 12-19.
- [4] 王静. AIGC 赋能大学生阅读的困境审视, 价值动因与实践路径 [J]. 中国出版, 2024(1): 37-42.
- [5] 孟红霞. 混合式教学模式下高职动画类课程信息化教学评价体系研究 [J]. 铜陵职业技术学院学报, 2020, 19(02): 87-89.
- [6] 何涵韬. AIGC 技术赋能智慧园区信息化建设 [J]. 科技创业月刊, 2023, 36(S01): 135-137.
- [7] 孙守迁, 罗凌颖, 乔显越. AIGC 赋能创新设计的新动能和新路径 [J]. 艺术设计研究, 2024(2): 69-76.
- [8] 陈伟斌, 张鑫, 白宝钢. 动画类课程实验教学模式和评价体系研究 [C] // Hubei University of Technology, China. Proceedings of 2010 Third International Conference on Education Technology and Training (Volume 4). 温州大学物理与电子信息工程学院; 温州医学院信息与工程学院, 2010: 4.
- [9] 胡正荣, 樊子爽. 历史, 变革与赋能: AIGC 与全媒体传播体系的构建 [J]. 科技与出版, 2023(8): 5-13.
- [10] 刘希. 以平面设计类课程构建动画专业基础教学体系 [J]. 艺海, 2017, (10): 119-121.